1971 г.

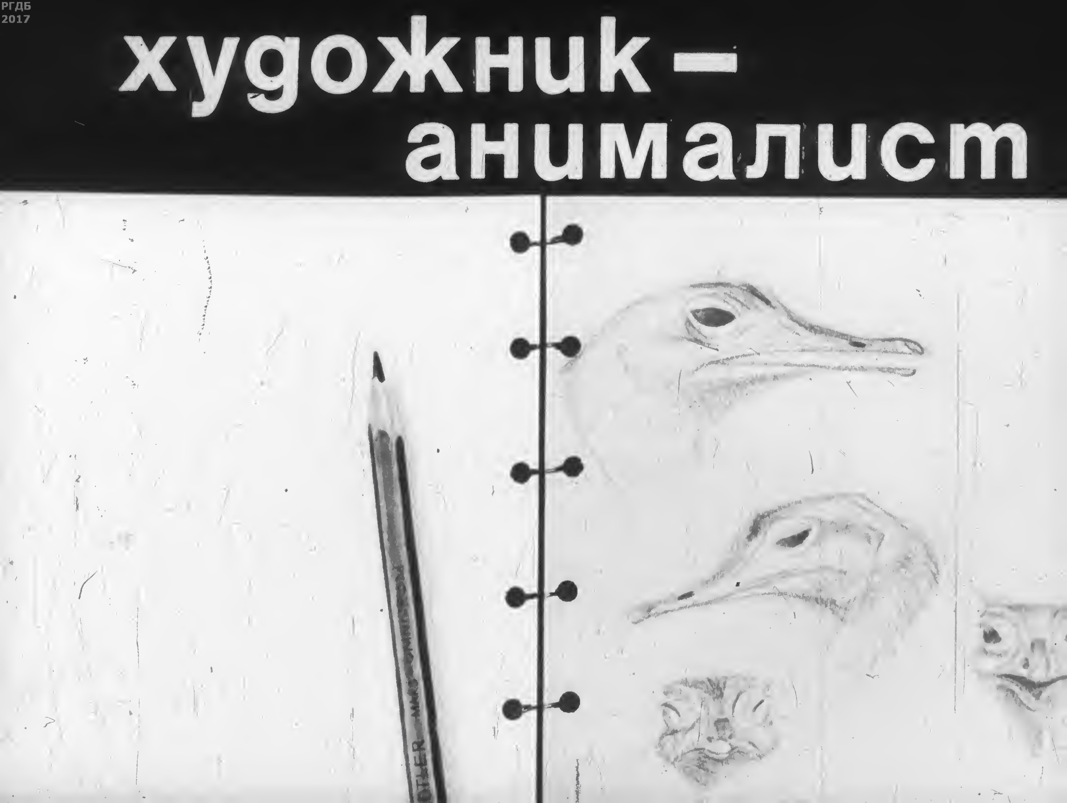
7 5 3

МРТУ 19 № 183—65

2

2

ДИАФИЛЬМ


художник —
анималист

Ни одна эпоха, ни один народ не обошли в своем искусстве мир животных. От ритуально-магического изображения зверя в доисторические времена до станковых и декоративных произведений XX столетия тянется непрерывная нить развития анималистического жанра.

Люди каменного века, жившие около сорока тысяч лет тому назад, были первыми художниками. В рисунках, нанесенных минеральными красками на стены и потолки пещер, в рельефах на каменных выступах, в костяных и каменных статуэтках они оставили нам такие жизненные, точные изображения животных, что и поныне они остаются мерилом высокого мастерства.





Живопись на стенах и потолке Альтамирской пещеры.



С той поры анималистическая тема заняла прочное место в искусстве. Образы животных и птиц постоянно присутствуют на древнейших керамических сосудах латиноамериканских народов.

Сосуд с процарапанным узором. Аргентина. VIII тысячелетие до н. э.



Нередко сам сосуд принимал форму птицы, рыбы, животного, как эта греческая ваза в виде свиньи, созданная в III тысячелетии до нашей эры.



Мастера украшали фигурками животных предметы туалета.

Гребень. Египет. Середина II тысячелетия до н. э.

На территории Советского Союза подлинные шедевры анималистического жанра оставили древние племена Алтая скифского времени *(УII–II вв. до н. э.)*, а в культуре самих скифов образ животного получил такое широкое распространение, что мы говорим о „зверином стиле“ их искусства.



ЗОЛОТАЯ пряжка. *Скифы. I тыс. до н. э.*



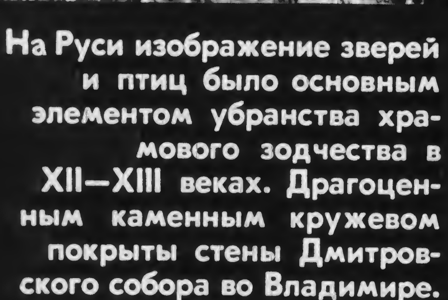


С появлением каменного зодчества рельефные изображения животных „поселились“ на стенах и колоннах храмов.

Оформление окна и водослив в виде кошки.
Армянский храм X—XIII века.



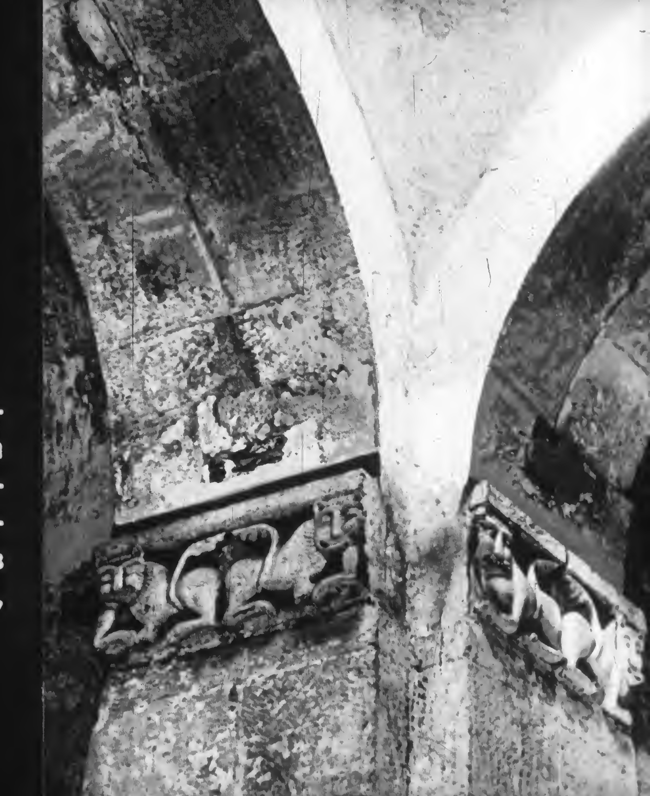




На Руси изображение зверей и птиц было основным элементом убранства храмового зодчества в XII—XIII веках. Драгоценным каменным кружевом покрыты стены Дмитровского собора во Владимире.

Хищные звери и птицы, фантастические двухголовые чудовища, полусобаки-полуптицы, грифоны чередуются с растительным орнаментом и ликами святых.

Голуби и львы внимают песне Давида на фасаде церкви Покрова на Нерли. Фантазия русских резчиков очеловечивала зверя, даже грозного льва.





С каменных рельефов львы, улыбающиеся, с «процветшими» хвостами, птицы с веткой в клюве, павлины и грифоны перешли в резьбу и роспись предметов домашнего обихода.

Берестяная табакерка с изображением львов. XIX в.




Долгими зимними вечерами, орудуя топором и стамеской, кустари вырезали вальки и прялки, ковши и братины, кропотливо и любовно покрывали их резными и живописными изображениями птиц, рыб, лошадок, даже страусов и крокодилов.

Донца. XIX в.

В XIX веке анималистическая тема проникает в творчество профессиональных художников. П. КЛОДТ — первый русский скульптор, у которого она занимает значительное место.

Скульптура на Аничковом мосту в Ленинграде.





В графике очень меткие, богатые ассоциациями образы животных создал великий русский живописец В. Серов.

Иллюстрация к басне И. Крылова „Волк и журавль“.

Многие живописцы также вводят в свои картины изображения собак, лошадей, иногда других животных или птиц — в зависимости от темы. Признанным мастером охотничьих сцен в XIX веке был П. Соколов.



„Доезжачий“.

Об особенностях работы художника-анималиста мы расскажем на примере творчества советских мастеров, главным образом скульпторов.

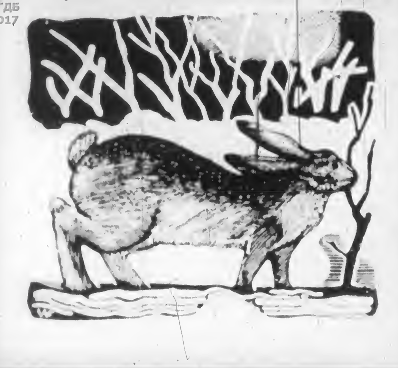
Но вначале посмотрите работы графиков и живописцев.

Книги М. Пришвина и В. Бианки, рассказы Л. Толстого и А. Чехова о животных дают советским иллюстраторам богатый материал для создания рисунков, пронизанных атмосферой гуманизма и любви к животному миру.

Мудрая простота и глубина образного решения свойственна гравюрам В. ФАВОРСКОГО.



Иллюстрация к повести М. Пришвина „Жень-шень“.



Иллюстрации к книге Л. Толстого „Рассказы о животных“.



Смешные и трогательные зверята Е. Чарушина наполняют нежностью сердца и детей и взрослых. Любовь к миру животных и талант художника слились воедино в творчестве Чарушина, посвященном детской книге. Этот забавный пушистый малыш— Мурзук из рассказа В. Бианки.



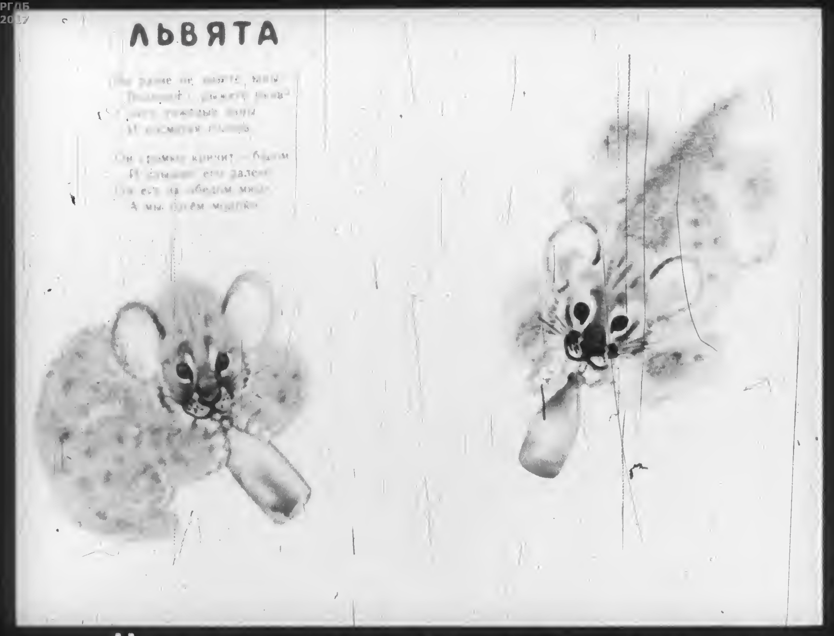


Иллюстрация к „Львятам" С. Маршака.

Не только художественное мастерство ценим мы в рисунках Чарушина, но и то доброе, проникновенное отношение к живым существам, которое они пробуждают в детях.



Познавательны и поэтичны иллюстрации М. МИТУРИЧА. Они зовут путешествовать, наблюдать, любоваться природой и миром животных. А в книге «Командорские острова» и текст написан самим художником.

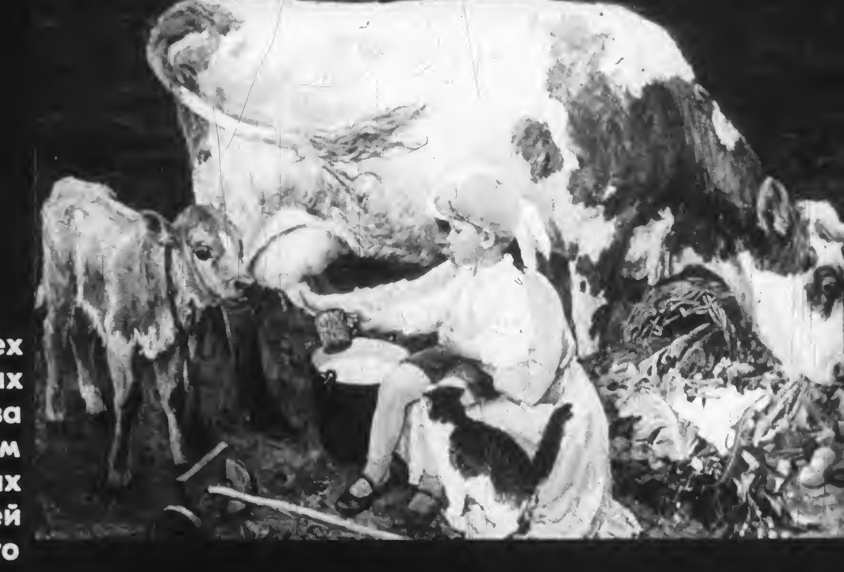


Цвет в его рисунках — горячий, насыщенный — ложится яркими декоративными пятнами на страницы книги то в виде стада серо-белых оленей, то изумрудно-розовых гор и птиц над голубым озером. Много иллюстраций сделал Митурич к рассказам писателя Г. Снегирева.

„Про оленей“



В советской живописи часто встречаются изображения животных и птиц.
Сверкающие белым оперением лебеди и бездонная синева неба в пейзаже А. РЫЛОВА «В голубом просторе» сливаются в романтический символ рождения нового мира.



А. ПЛАСТОВ.
„В деревне“

Почти во всех картинах А. Пластова мы видим четвероногих обитателей колхозного двора. Но ни Рылова, ни Пластова мы не называем анималистами.

На полотнах живописцев птицы или животные могут появиться или не появиться — в зависимости от темы. Но среди советских скульпторов, так же как и среди графиков, есть художники, для которых мир животных стал основным содержанием творчества. Непревзойденные мастера И. Ефимов и В. Ватагин стоят у колыбели советской анималистической скульптуры.

Начальный этап работы каждого скульптора-анималиста—набросок с натуры.

И. ЕФИМОВ. *Антилопа.*

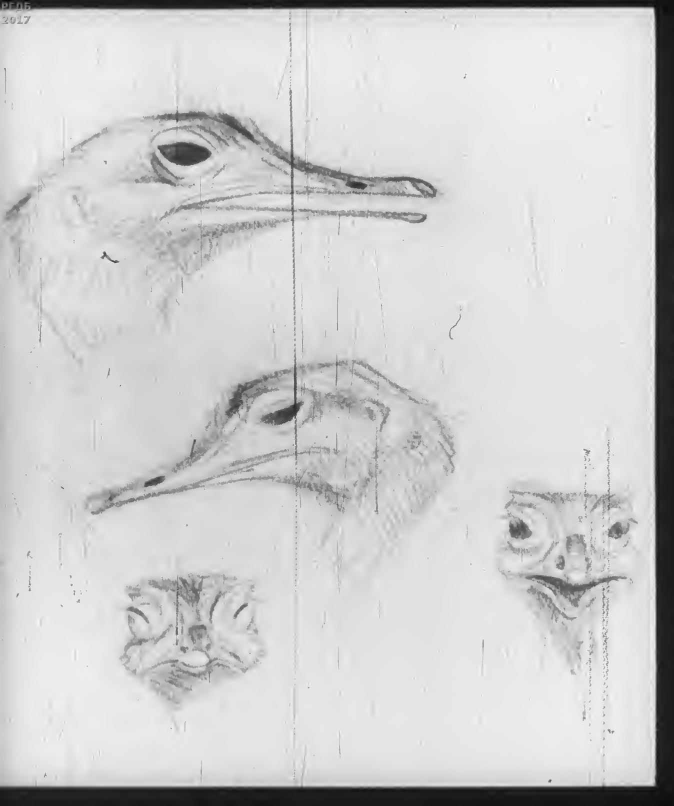


«Модель» его живет в зоопарке или заповеднике, а то и просто в лесу, в поле.

В. ВАТАГИН. *Ежики.*

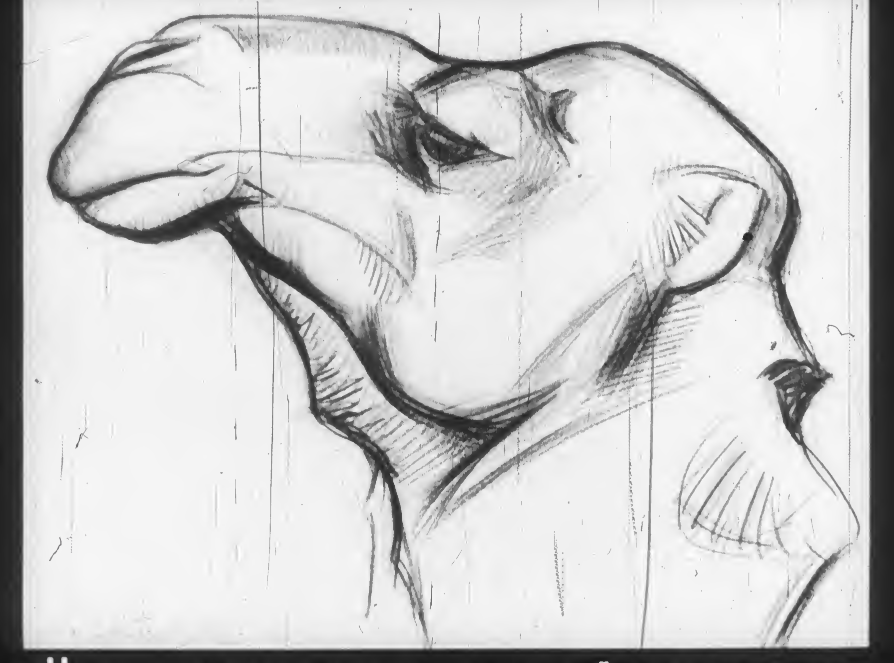
Она непоседлива и меньше всего склонна „позировать“. Карандаш художника еле успевает за всеми поворотами, наклонами, приседаниями...

Д. ГОРЛОВ.
Страусята.



Во время таких зарисовок изучается строение, повадки, особенности животного или птицы, выражение «лица».

Д. ГОРЛОВ.
Страус.



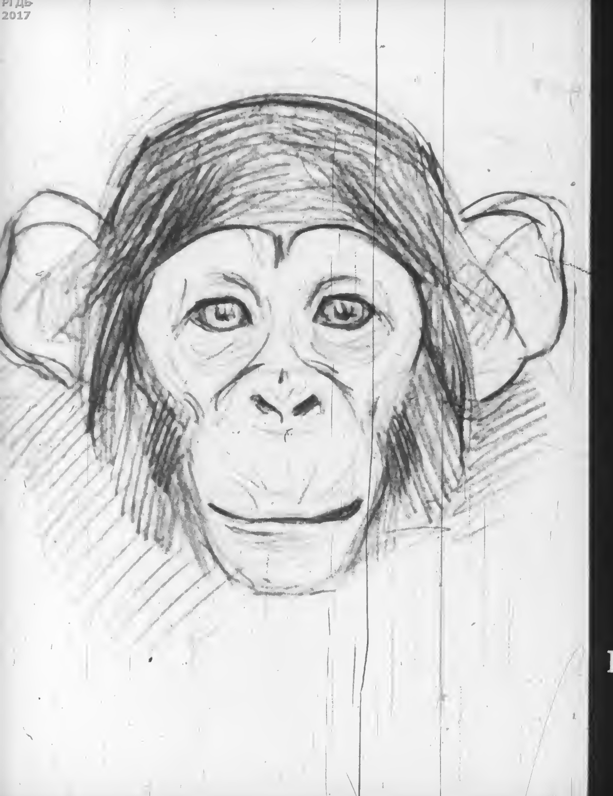
На основе своих натурных штудий художник может сделать законченный графический портрет.

В. ВАТАГИН. *Верблюд.*

Наброски предваряют также и скульптурный замысел.



В. ВАТАГИН. *Оранг.*



С карандашом в руках идут и дальнейшие поиски композиции скульптуры, психологичности образа.

В. ВАТАГИН. *Обезьяна.*

Итог таких поисков — скульптура. В ней собирается воедино множество наблюдений над животным, которые художник обобщает, отбрасывая ненужное, случайное, оставляя лишь необходимое для своего замысла.



В. ВАТАГИН.
Пингвин с птенцом.

Разнообразны и сложны переживания животных. Они радуются и сердятся, ревнуют и веселятся, тоскуют и любят. Все их чувства сумел раскрыть Ватагин.



Печальная обезьяна.



К этому стремятся его ученики и последователи. Влажный черный глаз насторожен, хрупкое тельце напряжено. Материнская любовь жертвенна не только у человека...

А. БЕЛАШОВ. *Материнство.*

А. СОТНИКОВ.
Ягненок.





Дрожащие столбики-ножки не слушаются, а мир и манит и страшит...

В мимике животных Ватагин замечал разнообразие оттенков, которое легко выражается на языке человеческих чувств и настроений. Его «Обезьяну с кокосовым орехом» хочется назвать брюзгой.

Деталь.





Ворчливость этого «Какаду» очевидна. Скульптура сделана Ватагиным из сучка. Такие фигурки стали очень популярны среди самодеятельных художников.



«С глубоким чувством изумления, уважения и любви смотрю я на мир животных. Отвергнуть такое отношение может лишь тот, кто не знаком с этим миром, не обращал на него внимания... Как художник, я преклоняюсь перед животным миром — мощным проявлением красоты». *В. ВАТАГИН*



Красоту животного мира неповторимо воплощал И. Ефимов, художник неисчерпаемой фантазии, *„изобретатель новых форм“*, как назвал его Фаворский.



Ефимов мастерски передавал острую характерность животного через движение, композицию, материал.

Кошка с шаром.



Разнообразны возможности металла. Медь легко поддается ковке, у нее красивый «звонкий» блик. Ее свойства открыл для анималистической скульптуры Ефимов.

Страус.



Медную проволоку он превращал в декоративный и жизненный образ. Только в металле, благодаря его прочности и гибкости, возможна такая ажурность.

Баран.



«Скульптурная графика» из металла придумана Ефимовым. Его декоративные решетки прекрасно вписываются в зелень парков. Такой принцип сквозного рельефа теперь широко применяется в нашей декоративной пластике.

Олень.

Традиция сочетания в одном произведении разных материалов тоже идет от Ефимова. Взобравшись на деревянный чурбак, возвещает зарю его медный *„Петух“*.



Медный дельфин на стеклянном шаре, наполненном водой, как будто ныряет в волне. Безошибочно точно подмечено движение животного, как, впрочем, и во всех композициях Ефимова, в каком бы материале он ни работал.



Норовистость, стремительность зебры, ее привычка круто останавливаться на полном ходу воплощены в композиции этой фарфоровой скульптуры.



Декоративности решений, остроте композиций анималисты учатся у Ефимова, психологической проникновенности, „портретности" — у Ватагина. Конечно, мечта каждого—как можно теснее объединить эти качества в своих произведениях.

К этому успешно стремится и старейший скульптор-анималист Д. ГОРЛОВ.

Гималайский медвежонок.



Рысенок.





В последние годы анималисты часто создают предметы быта, в основе которых лежит образ животного. Нередко они находят интересные, даже забавные решения.

Д. ГОРЛОВ. *Карандашница „Дикобраз“*



Анималистическая скульптура в наших городских квартирах — не только произведение искусства, но как бы и частица природы, от которой мы порой так отдалены и к которой так стремимся.

А. БЕЛАШОВ. *Бурундучки.*



А. БЕЛАШОВ.
Олень.

Только истинно художественный образ, а не ремесленная копия с натуры рождает любовь к живым существам, ощущение красоты природы и подлинной силы искусства.

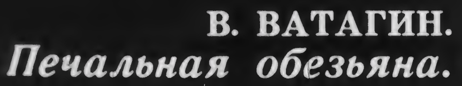


С. Маршак

Детки в клетке

ДЕТГИЗ 1960

Рисунок
Е. ЧАРУШИНА.



В. ВАТАГИН.
Печальная обезьяна.

КОНЕЦ

Автор
В. ТИХАНОВА
Консультант
кандидат искусствоведения
В. ГЕРЦЕНБЕРГ
Художник-оформитель
Н. СТЕПАНОВ
Редактор
М. МИНЦ

Студия «Диафильм», 1971 г.
Москва, Центр, Старосадский пер, д. № 7
Д-108-71
Чёрно-белый 0-20